謝　誌

感謝指導教授張伯舟老師，用心的指引我創作與論文的方向，讓我能順利的完成畢業創作與論文的撰寫。再來感謝設計研究所的周賢彬老師、梁桂嘉老師、伊彬老師、蘇茂生老師、康台生老師、曾坤明老師，因為有你們這兩年裡的教導與督促，在使我在設計的領域裡精進不少，更體認到設計領域的博大精深。同時感謝口試委員的細心指導，使我瞭解到自己論文的缺點與要改進的地方。接下來感謝研究所同學們，這兩年與你們教學相長，不但在設計的觀念與技術上不斷的互相切磋學習，在生活中更一同經歷不少快樂的時光。感謝辦公室葉助教與葉姐在學業上的協助。也要感謝美研所的亦晴同學這段時間的陪伴。

最重要的是感謝父母親與家人在這兩年來的支持，你們時時從高雄傳來的聲音與鼓勵是我最大的動力，讓我能全心全意的完成研究所的學業。

摘　要

漫畫的自由表現形式與天馬行空的內容，讓為漫畫著迷的人遍佈世界各地，是學生下課後逃避現實的幻想園地，也是藝術家抒發己見的創作媒介。漫畫發源自原始人類在洞穴上的塗鴉，18 世紀時是歐洲漫畫家針貶時事、陳述事件的利器，19 世紀末的美國人看完報紙上主要新聞後則會看四格漫畫輕鬆一下，二次大戰後的日本漫畫撫慰了日本的民心更開拓了漫畫的視野，在台灣的 50 年代的『諸葛四郎』風靡了當時的青少年，卻也曾被視為傷風敗俗的不良刊物。漫畫與藝術間原本存在著一道鴻溝，達達運動（DA DA）與普普藝術(POP ART)出現後，漫畫的發展有了不一樣的轉折，漫畫中的圖像躍入了美術館，達達與普普的藝術家讓漫畫不再只是輕鬆、詼諧的娛樂小品，而是具有社會意涵、時代意義的圖像訊息，他們透過漫畫式的圖像，重新定義通俗藝術與純藝術間的區隔，影響了後來視覺藝術的演進，更擴及到商業設計的範疇。

全文分為文獻分析與個人創作研究兩部分，文獻分析部分首先透過對漫畫相關文獻的探討、蒐集、分析與整理漫畫的定義，接下來介紹漫畫在歐美、日本、中國與臺灣的發展軌跡，藉以釐清漫畫對於當地藝術發展與社會文化的影響，並解構各種與漫畫圖像相關的藝術運動以及其所形成的視覺特色，同時探討漫畫式圖像對視覺傳達設計的影響。接著研究構成漫畫的主要視覺元素與符號特徵，探討漫畫圖像元素的應用範圍。

最後是個人創作部分，以漫畫式圖像為主要創作元素，運用各種漫畫式圖像的視覺語言與色彩，挪用各種歐美、亞洲的政治與文化圖像，透過數位影像的創作手法與特性，轉化出具主題性的視覺創作，內容呈現個人在歐美、日本與中國視覺文化影響下的圖像創作，作品背後隱喻臺灣的當代社會文化現像。結論則是總結對於個人漫畫式圖像創作的發展與期望，並期待在視覺傳達設計與商業價值上的應用與發揮。

關鍵字：漫畫、漫畫式圖像、普普藝術、視覺傳達設計

Abstract

The free manifestation and unrestrained contents of comics, has spread its fans all over the world, it is a getaway fantasy land from reality for students, also a creation media for artists to express their opinions. Comics were originated from the cave paintings of the prehistoric men, it was a tool for European cartoonists to criticize current affairs and describe events in 18th century; at the end of 19th century, the Americans would read the comic strips after the major news in the papers for entertainment; the comics in Japan comforted the people's hearts, also expanding the comic's horizon, post WWII; the "ZhuGe SiLang" in the 50's of Taiwan, raged the youngsters at the time, but it was also considered to be an immoral publication.

There was a gap between comics and the arts, but since the appearance of the Dada Movement and the Pop Art, the development of comics has taken a different turn. The pictures of comics have jumped into museums, and the artists of Dada and Pop transformed the comics to graphic messages with social and timely meanings, which means they are no longer just a funny entertaining sketch. Through the comic-like graphics, they redefined the division between the popular arts and pure arts, influenced the revolution of subsequent visual arts, and further expanded into the commercial design scope.

The paper is divided into two parts of literature analysis and personal creation to research. Regarding the literature analysis, firstly through the treatment, collection and analysis of the relevant literature of comics, sort the definition of comics, and then introduce its developmental traces in Europe, America, Japan, China and Taiwan, to clarify its influences to the local arts development, societies and cultures. Meanwhile deconstruct various art movements relating to comic images and their visual features, and to probe the influence of comic-like graphics to visual communication design. Following, study the major visual elements and symbolic characteristics that structure the comics, thus probing the usages of comic-like graphic elements.

Lastly is the personal creation. Aimed at the comic-like graphics as major creation elements, by using all sorts of visual language and colors of comic-like graphics, and political and cultural pictures of Europe, America and Asia, together thru the creation techniques and features of digital images, transformed to the visual creations of the theme.

Its contents present the personal graphic creations which were influenced by the European, American, Japanese and Chinese cultures, and behind the creation was hidden the modern society and culture phenomenon of Taiwan. The conclusion is the creation development and expectation of the personal comic-like graphics, and expecting its application and amplification on the visual communication design and commercial value.

Keywords: comics, comic-like graphics, pop art, visual communication design

目　　錄

誌謝……I

摘要……II

摘要（英文）……III

目 錄……V

表目錄 ……IX

圖目錄……X

第一章 緒論

1-1 研究動機……1

1-2 研究目的……2

1-3 研究範圍與限制……3

1-4 研究方法與流程……3

1-4-1 研究方法……3

1-4-1 研究流程……4

第二章　文獻探討……5

2-1 漫畫的起源……5

2-2 漫畫的名稱……6

2-3 漫畫的定義……7

2-4 漫畫式圖像的定義……9

第三章 漫畫的發展……10

3-1 歐美漫畫的發展……10

3-2 中國漫畫的發展……16

3-3 日本漫畫的發展……20

3-4 台灣漫畫的發展……24

第四章 漫畫式圖像的影響……27

4-1 漫畫與藝術……27

4-1-1 歐美普普藝術……28

4-1-2 塗鴉藝術……31

4-1-3 日本新普普風潮……33

4-1-4 中國波普運動……35

4-1-6 台灣漫畫風格作品……37

4-2 漫畫與商業……39

4-2-1 漫畫式圖像與廣告設計……39

4-2-2 漫畫式圖像與電影、動畫……44

第五章 漫畫式圖像的視覺元素……46

5-1 圖像造型……46

5-1-1 角色造型……47

5-1-2 誇張與變形……48

5-1-3 身體語言……48

5-1-4 臉部表情……49

5-1-5 簡化的造型……50

5-2 視框……51

5-3 視覺符號……55

5-3-1 漫畫符號……55

5-3-2 背景……57

5-4 文字……58

5-4-1 對白框……58

5-4-2 擬音字……60

5-4 色彩……62

第六章 個人創作與應用……63

6-1 創作理念……63

6-2 創作來源與風格形式……64

6-3 創作風格……65

6-4 創作流程……66

6-5 創作作品……66

作品 6-5-1：中國熱……69

作品 6-5-2：大團結……72

作品 6-5-3：奧義……75

作品 6-5-4：拍賣……78

作品 6-5-5：制裁……81

作品 6-5-6：STOP!……84

作品 6-5-7：太空飛鼠……87

作品 6-5-8：美滿家庭……90

作品 6-5-8：The Bomb is Coming(炸彈來了)……93

作品 6-5-10：生日禮物……96

作品 6-5-11：新鮮貨……99

作品 6-5-12：Freedom（自由）……102

6-6 展場布置……105

6-6 延伸作品……107

第七章 結論……108

第八章 參考文獻……109

表目錄

表一：研究流程圖……4

表二：漫畫與漫畫式圖像的差異比較……9

表三：漫畫視框的分類……54

表四：作品『中國熱』圖像解析……70

表五：作品『大團結』圖像解析……73

表六：作品『奧義』圖像解析……76

表七：作品『拍賣』圖像解析……79

表八：作品『制裁』圖像解析……82

表九：作品『STOP！』圖像解析……85

表十：作品『太空飛鼠』圖像解析……86

表十一：作品『美滿家庭』圖像解析……91

表十二：作品『The Bomb is Coming(炸彈來了)』圖像解析……94

表十三：作品『生日禮物』圖像解析……97

表十四：作品『新鮮貨』圖像解析……100

圖目錄

圖 2-1 西班牙阿塔木拉洞窟壁畫……5
圖 2-2 西班牙阿塔木拉洞窟壁畫『鹿』……5
圖 2-3 古埃及墓室壁畫……6
圖 2-4 中國漢朝墓室壁畫……6
圖 3-1 羅馬人畫的反耶穌圖像……10
圖 3-2 哈得.雪恩(Hard Schon)『魔鬼的風笛』……10
圖 3-3 達文西的素描……10
圖 3-4 英國諷刺畫家威廉霍 加斯的作品……10
圖 3-5 英國漫畫家詹姆斯 吉爾雷的作品……11
圖 3-6 英國漫畫家詹姆斯 吉爾雷的作品……11
圖 3-7 法國漫畫家查爾斯 菲利篷的作品……11
圖 3-8 法國諷刺漫畫家杜米埃的作品……12
圖 3-9 法國諷刺漫畫家杜米埃的作品……12
圖 3-10 英國諷刺漫畫雜誌（笨拙 PUNCH）……12
圖 3-11 美國漫畫家湯馬斯 納斯特的作品……13
圖 3-12 美國漫畫家李查 奧考特的作品『黃孩兒』……13
圖 3-13 英國漫畫家大衛 羅的作品……13
圖 3-14 超人 SuperMan 漫畫……14
圖 3-15 蝙蝠俠 Batman 漫畫……15
圖 3-16 X 戰警 X-MAN 漫畫……15
圖 3-17 POP ART 藝術家 Andy Warhol 的作品……15
圖 3-18 日本石森章太郎的『假面騎士』……15
圖 3-19 香港劭式電影的『中國超人』……15
圖 3-20 臺灣林大松的『義俠黑頭巾』……15

圖 3-21 中國河南仰韶文化彩陶 ……16
圖 3-22 長沙馬王堆西漢墓錦畫 ……16
圖 3-23 魏晉時期竹林七賢磚畫 ……17
圖 3-24 敦煌壁畫九色鹿本生故事 ……17
圖 3-25 阿根廷漫畫家莫迪諾(MORDILLO)的作品……16
圖 3-26 中國民間傳統繪畫 ……17
圖 3-27 中國民間傳統繪畫 ……17
圖 3-28 點石齋畫報 ……18
圖 3-29 點石齋畫報 ……18
圖 3-30 中國漫畫家陳師曾作品 ……18
圖 3-31 中國漫畫家豐子愷作品 ……18
圖 3-32 中國漫畫家豐子愷作品 ……19
圖 3-33 葉淺予的連環漫畫『王先生』……19
圖 3-34 張樂平的『三毛流浪記』……19
圖 3-35 日本鳥羽僧正覺猶『戲畫』……20
圖 3-36 日本葛飾北齋『北齋漫畫』……20
圖 3-37『浮世草子』浮世繪 ……21
圖 3-38 英國軍官查爾斯.華格曼的『日本笨拙 The Japan Punch』……21
圖 3-39 小林清親的『團團珍聞』……21
圖 3-40 田和水泡的『野良黑』……22
圖 3-41 手塚治虫的『新寶島』……22
圖 3-42 手塚治虫的動畫『原子小金剛』……23
圖 3-43 手塚治虫的動畫『小白獅王』 ……23
圖 3-44 陳炳煌…『雞籠生漫畫集』……24
圖 3-45 葉宏甲『強盜就縛』……24

圖 3-46 牛哥…『牛伯伯打游擊』……25
圖 3-47 牛哥『土包子』……25
圖 3-48 葉宏甲『諸葛四郎』……25
圖 3-49 劉興欽『阿三哥』……25
圖 4-1 修維達士(Kurt Schwitters)『Merz』……28
圖 4-2 艾傑多.鮑羅契(Eduardo Paolozzi)的拼貼作品 ……28
圖 4-3 理查.漢彌頓（Richard Hamilton）的作品 ……29
圖 4-4 安迪.沃荷（Andy Warhol）的迪克.催西（Dick Tracy）……29
圖 4-5 羅依.李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)『Engagement Ring』……29
圖 4-6 羅依.李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)『As I Opened Fire』……29
圖 4-7 典型的 HIP HOP 塗鴉……31
圖 4-8 法國藝術家 Blek Le rat 紙模塗鴉 ……31
圖 4-9 法國藝術家 Blek Le rat 紙模塗鴉 ……31
圖 4-10 奇斯.哈林(Keith Haring)的作品……31
圖 4-11 奇斯.哈林(Keith Haring)的作品 ……31
圖 4-12 英國塗鴉大師 Banksy 的作品……32
圖 4-13 美國紙模藝術家 Shepard Fairey 的作品 ……32
圖 4-14 美國紙模藝術家 Shepard Fairey 的作品 ……32
圖 4-15 美國藝術家 Barry McGee 的作品……32
圖 4-16 日本藝術家村上 隆的作品……33
圖 4-17 日本藝術家村上 隆的 Louis Vuitton 配件 ……33
圖 4-18 日本藝術家奈良美智的作品 ……34
圖 4-19 日本藝術家奈良美智的作品 ……34
圖 4-20 松浦浩之的卡通式圖像 ……34
圖 4-21 天野喜孝『科學小飛俠』……34

圖 4-22 高野綾的作品 ……34
圖 4-23 草間彌生的作品 ……34
圖 4-24 會田誠的作品 ……34
圖 4-25 王廣義的『大批判』系列 ……36
圖 4-26 王廣義的『大批判』系列 ……36
圖 4-27 邱敏君的作品 ……36
圖 4-28 方力鈞的作品 ……36
圖 4-29 日本漫畫家小林 誠的作品……36
圖 4-30 中國藝術家江衡的作品 ……36
圖 4-31 中國藝術家閆威的作品 ……36
圖 4-32 楊茂林『鹹蛋超人與按摩棒 1997 油彩』……37
圖 4-33 楊茂林『寶貝，你好神奇 2001 油彩』……37
圖 4-34 洪東祿 1999 的『春麗』……37
圖 4-35 臺灣藝術家陳世強的作品『台灣風雲』……38
圖 4-36 臺灣藝術家鄭政煌的作品『選舉』……38
圖 4-36 臺灣藝術家廖堉安的作品『自畫像 II』……38
圖 4-37 臺灣藝術家郭振昌的作品『聖台灣-民主』 ……38
圖 4-38 臺灣藝術家黃進河的作品『引渡西方』 ……38
圖 4-39 天廚味精廣告 ……40
圖 4-40 三友實業社『中華衫』廣告 ……40
圖 4-41 駱駝牌香菸廣告 ……40
圖 4-42GE 奇異電器公司電燈泡廣告……40
圖 4-43 味丹多喝水-司馬光篇……41
圖 4-44 挪威-奧斯陸同性戀節海報『Gay days』……41
圖 4-45 MOTOROLA 手機廣告華山論機篇……41

圖 4-46 香港維記阿華田奶羅湖篇 ……41
圖 4-47 香港維記阿華田奶羅湖篇 ……41
圖 4-48 日本 AMADANA 家電公司的型錄 ……41
圖 4-49 日本 AMADANA 家電公司的型錄 ……41
圖 4-50 香港功夫電影節海報 ……42
圖 4-51 田名網敬一的作品 ……42
圖 4-52 田名網敬一的作品 ……42
圖 4-53 橫尾忠則的作品 ……42
圖 4-54 橫尾忠則的作品 ……42
圖 4-55IBM 電腦公司的形象廣告 ……43
圖 4-56Cartoon Network 的電視廣告……43
圖 4-57 麥布里奇的馬匹奔跑連續畫面 ……44
圖 4-58『恐龍葛蒂 Gertie The Dinosaur』動畫……44
圖 5-1『Little Nemo in Slumberland』中的角色設定……47
圖 5-2『Gould’ s』的角色設定……47
圖 5-3 五官或身體的誇張變形……48
圖 5-4 臺灣漫畫家彭錦陽的漫畫臉譜……48
圖 5-5 漫畫人物的姿勢……48
圖 5-6 朱德庸的『雙響炮』……48
圖 5-7 朱德庸的『雙響炮』……48
圖 5-8 莫迪諾(MORDILLO)的『君子好逑』……48
圖 5-9 漫畫人物的表情……49
圖 5-10 谷 古實『去吧！稻中桌球社』裡角色誇張的笑容……49
圖 5-11 敖幼祥『中國成語』中扭曲變形的臉孔……49
圖 5-12 蔡志忠『封神榜』裡生氣的女媧……49
圖 5-13 畢卡索的形態單純的創造過程……50

圖 5-14 將長頸鹿轉化為漫畫式的圖像……50
圖 5-15 瑞士漫畫家(Rodolphe Topffer 1799-1864)的連環圖畫……52
圖 5-16 田和水泡 1930 的『豬騷動』……52
圖 5-17 手塚治虫成功的將電影分鏡效果……52
圖 5-18 表達睡眠狀態的『Z』字符號……55
圖 5-19 表現驚訝情緒的驚嘆號『！』……55
圖 5-20 代表快樂哼歌的音樂符號……55
圖 5-21 各種情緒視覺符號……56
圖 5-22 大力水手普派 Popeye 揮動的拳頭……56
圖 5-23 西方繪畫中消失點的理論……56
圖 5-24『原子小金剛』飛行時的動態……57
圖 5-25『惡童當街』在畫面中央設置消失點……57
圖 5-26『怪物 MONSTER』各種不同方向的動態線……57
圖 5-27『史奴比』的空白背景……57
圖 5-28『消逝邊境』精細講究的背景描繪……57
圖 5-29 手塚治虫以漩渦狀的線條描寫……57
圖 5-30 千葉徹彌的『小拳王』……57
圖 5-31 拓質義村的『螺旋式』……57
圖 5-32 H.Heath 的漫畫『吻手 Kiss Hands』……58
圖 5-33 『黃孩兒 The Yellow Kid』……58
圖 5-34 石之森太郎的各種對話框……59
圖 5-35 如會說話的動物……59
圖 5-36 香港舒膚佳想法泡泡戶外廣告……59
圖 5-37 香港舒膚佳想法泡泡戶外廣告……59
圖 5-38 香港漫畫家榮念曾的概念式漫畫……59
圖 5-39 日本漫畫家北澤樂天的擬音字……60

圖 5-40 Boody Rogers 在 1949 時的『Babe』……60
圖 5-41 SALLY BROWN 關門的聲音……60
圖 5-42 SALLY BROWN 被棒球打中頭的聲音……60
圖 5-43 Frank Miller 1993『Sin City』裡的笑聲……61
圖 5-44 敖幼祥的尖銳字形的『MEOOO！』……61
圖 5-45 浦澤直樹以黑色字體形容搖滾樂……61
圖 5-46 普通事故保險公司的漫畫式字體『CRASH！』……61
圖 5-47 恩奇.畢拉 Enki Bilal 的『諸神混亂』……62
圖 5-48 吉姆.李 Jim Lee 的『野貓特攻隊 WILDC.A.T.S』……62
圖 5-49 浦澤直樹的『20 世紀少年』……62
圖 6-1 羅依.李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)的作品-原始圖……64
圖 6-2 羅依.李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)的作品……64
圖 6-3 寇維茲（Kathe Kollwitz）的銅版畫『The Sacrifice』……65
圖 6-4『黃榮燦 二二八事件 1947』……65
圖 6-5『古元 鄉政府辦公室 1943』……65
圖 6-6 創作流程-選取圖片……66
圖 6-7 創作流程-勾勒線條……66
圖 6-8 創作流程-上色……66
圖 6-9 創作流程-繪製與選擇圖像……67
圖 6-10 創作流程-圖像編排……67
圖 6-11 詹姆斯.羅森奎斯特的『President Election』……67
圖 6-12 杜象的『L.H.O.O.Q』……68
圖 6-13 芭芭拉.克魯格(Barbara Kruger)的作品……68
圖 6-14 馬格利特的『這不是一支煙斗』……68
圖 6-15 創作流程-增加質感（前）……68

圖 6-16 創作流程-增加質感（後）……68
圖 6-17 創作作品-中國熱……69
圖 6-18 董希文的『開國大典』……71
圖 6-19 Shepard Fairey 的作品『Chairman Meow 董事長毛』……71
圖 6-20 臺灣總統府前的閱兵……71
圖 6-21 創作作品-大團結……72
圖 6-22 哥雅的『1808 年 5 月 3 日 The Third of May 1808……74
圖 6-23 畢卡索 1937 的『格爾尼卡』……74
圖 6-24 創作作品-奧義……75
圖 6-25 創作作品-拍賣……78
圖 6-26 杜安.韓森的『超級市場的購物者』……80
圖 6-27 吳天章的『關於蔣介石的統治』……80
圖 6-28 創作作品-制裁……81
圖 6-29 陳擎耀的『後庭花-遠山金四郎』……83
圖 6-30 陳擎耀的『岳飛戰張飛.泡泡滿天飛』……83
圖 6-31 創作作品-STOP!……84
圖 6-32 創作作品-太空飛鼠……87
圖 6-33 創作作品-美滿家庭……90
圖 6-34 中國畫家張曉剛的『全家福』……90
圖 6-35 The Bomb is Coming(炸彈來了)……93
圖 6-36 創作作品-生日禮物……96
圖 6-37 創作作品-新鮮貨……99
圖 6-38 亞倫.瓊斯的『椅子』……101
圖 6-39 創作作品- Freedom（自由）……103
圖 6-40 展場布置-整體之一……105

圖 6-41 展場布置-整體之二……105
圖 6-42 展場布置-酷卡……105
圖 6-43 展場布置- T-Shirt……105
圖 6-44『Sing This All Together』……106
圖 6-45『Who Are The Mystery Girls?』……106
圖 6-46『How I Could Just Kill a Man』……106
圖 6-47『Show Me the Money』……106
圖 6-48『仁義』……106
圖 6-49 延伸作品『我的洋蔥不刺鼻』-海報……107
圖 6-50 延伸作品『我的洋蔥不刺鼻』-的戶外展示看板……107
圖 6-50 延伸作品『我的洋蔥不刺鼻』-展場外圍布置……107
圖 6-50 延伸作品『我的洋蔥不刺鼻』-展場室內設計……107